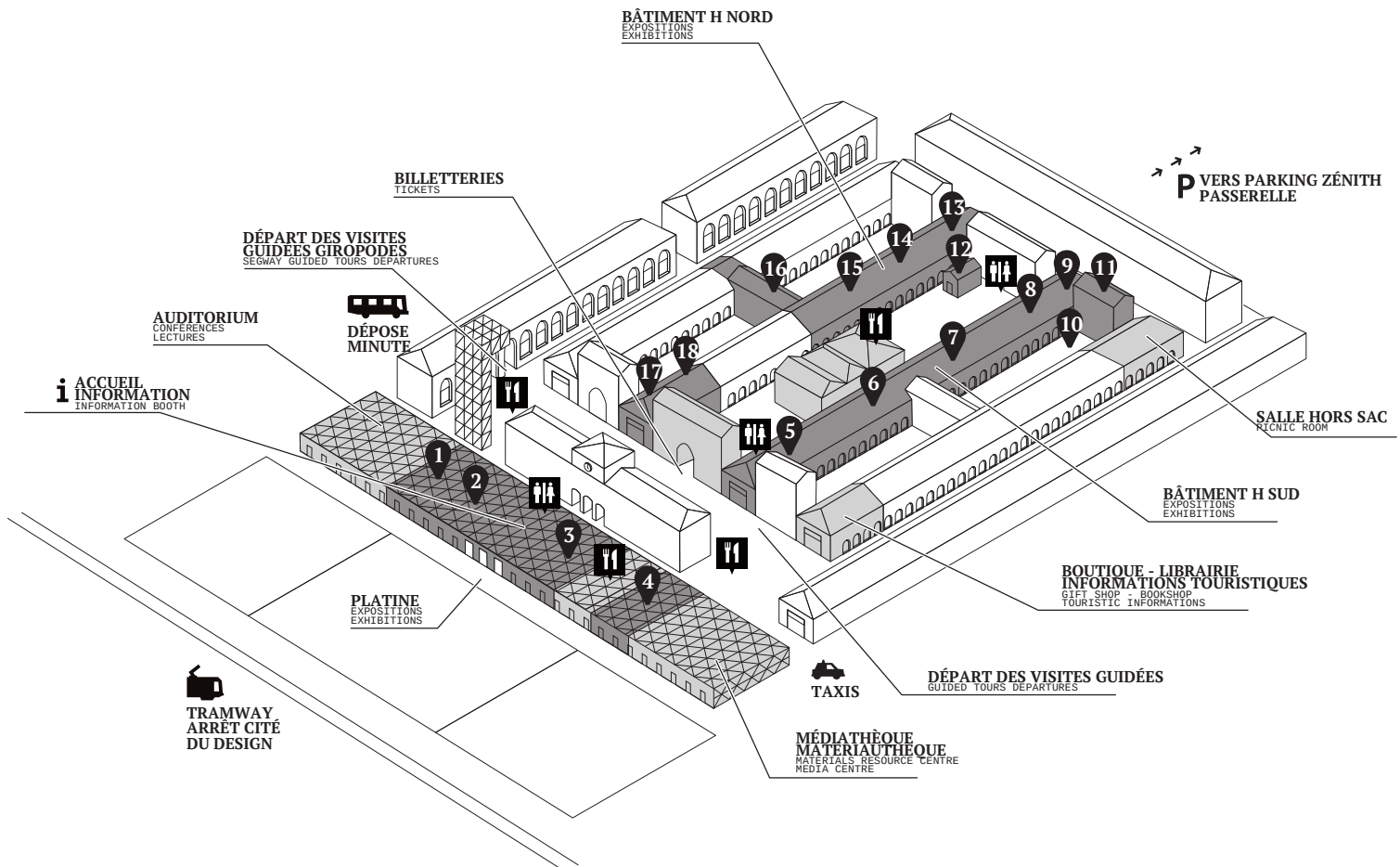

BIENNALE DU DESIGN _ Saint Etienne

PLATINE

- 1 LE BESTIAIRE - ATELIER ENFANTS
IONNA VAUTRIN
- 2 HYPERVITAL
BENJAMIN LOYAUTÉ
- 3 BEAUTY AS UNFINISHED BUSINESS
KIM COLIN ET SAM HECHT
- 4 NÉE DANS LES FOUGÈRES
CITÉ DU DESIGN

BÂTIMENT H NORD

- 12 RÉSERVE DÉBOUSSOLÉE TOUCH(FR)
- 13 LES LABOS CITÉ DU DESIGN
- 14 ARTIFACT#H CITÉ DU DESIGN
- 15 VOUS AVEZ DIT BIZARRE?
BART HESS ET ALEXANDRA JAFFRÉ
- 16 L'ESSENCE DU BEAU
SAM BARON
- 17 LE PROJET D'EXPOSITION
ARTS & SCIENCES RÉGION RHÔNE-ALPES
- 18 ON SAVAIT, ON SAVAIT
QUE ÇA N'ALLAIT PAS DURER
ESADSE

BÂTIMENT H SUD

- 5 FORM FOLLOWS INFORMATION
GAELLE GABILLET ET STÉPHANE VILLARD
- 6 A-T-T-E-N-T-I-O-N
DAVID-OLIVIER LARTIGAUD ET SAMUEL VERMEIL
- 7 SERIAL BEAUTY
GIOVANNA MASSONI EN
COLLABORATION AVEC DIETER VAN DEN STORM
- 8 VITALITY: BEYOND CRAFT & DESIGN
KYUNG RAN CHOI
- 9 NO RANDOMNESS
CAR LHERMITTE
- 10 CABANE(S)
DAVID DE MOUTIS
- 11 ÇA AURAIT PU!
ESADSE

Biennale
Internationale
Design
Saint-Etienne
www.biennale-design.com

LES SENS
DU BEAU

12 MARS
12 AVRIL
2015

LES SENS DU BEAU

A-T-T-E-N-T-I-O-N

Plan 6

COMMISSARIAT : DAVID - OLIVIER LARTIGAUT ET
SAMUEL VERMEIL
CITÉ DU DESIGN – SITE MANUFACTURE,
BÂTIMENT H SUD

L'exposition *A-T-T-E-N-T-I-O-N* est structurée autour de quelques notions clefs représentatives des questions liées à l'attention :

- Être attentif
- Faire attention
- L'attention à autrui, le soin
- L'attention portée aux détails
- L'hyper attention due à la surcharge d'informations
- L'attention comme ce qui nous retient, ce qui nous rassemble (communautés d'attention, notamment en ligne)...

En design, l'attention prend des formes multiples que l'exposition *A-T-T-E-N-T-I-O-N* explore à travers diverses productions relevant du design graphique et des pratiques plastiques liées au numérique.

Exquisite Clock. Site internet, Joao Henrique Wilbert, Italie. 2009

EXQUISITE CLOCK / Joao WILBERT

Exquisite clock est une horloge qui utilise des images tirées de la vie quotidienne, représentant des numéros (ex : une main ouverte qui symbolise le chiffre 5). Sous la devise « les numéros sont partout », le site internet se veut à la fois une plateforme alimentée en continu par des utilisateurs du monde entier et une façon ludique et décalée de voir l'heure affichée. <http://www.exquisiteclock.org/>

Nonfacial Mirror Shinseungback Kimyonghun. 2013 © Shinseungback Kimyonghun

NONFACIAL MIRROR / SHINSEUNBACK et KIMYONGHUN

Le *Nonfacial Mirror* évite les visages, en utilisant un logiciel de reconnaissance faciale. On ne peut regarder notre reflet dans ce miroir que lorsque celui-ci n'est pas directement un visage. Ceci est clairement contradictoire avec l'objectif d'un miroir. Ce genre de contradiction peut se produire lorsque l'humain commence à s'interroger sur le sens et l'usage des technologies.

PISTES PÉDAGOGIQUES

> Les objets connectés envahissent notre environnement, quels sont les effets positifs et négatifs sur notre quotidien ? En quoi nous rendent-ils la vie plus facile ?

> Le titre de l'exposition attire notre « attention » : prêter attention à, attention portée à, attirer l'attention sur, montrer/avertir etc. Classez chaque projet selon le sens qui le définit le mieux.

I'm Google Screencap selection from blog <http://dinakelberman.tumblr.com> Dina Kelberman (2011 - ongoing)

I'M GOOGLE / Dina KELBERMAN

I'm Google est une expérience artistique menée en ligne par l'artiste Dina Kelberman, qui compile des images et vidéos dénichées sur Internet pour former un long flux visuel. Elles s'enchaînent suivant la logique de la ressemblance, la variété d'images qui défilent est impressionnante. La recherche constante d'information sur Google Image et YouTube est devenue monnaie courante ; ce blog est conçu comme une représentation visuelle de ce phénomène. <http://dinakelberman.tumblr.com/>

Monolithe. Random(lab)+ Vincent Carinola. 2014 © tous droits réservés

MONOLITHE / Random(Lab)

Monolithe est une installation musicale et interactive en attente de dialogue avec le visiteur. En effleurant sa surface, elle révèle ses humeurs et sensations par des sons et des lumières. Cette installation invite à expérimenter la matière sonore et visuelle de manière inédite, puisqu'elle n'obéit pas à tous les stimuli. En effet, elle entre en résonance avec les gestes du visiteur et s'adapte à lui – instaurant alors un dialogue singulier avec chaque personne.

LES SENS DU BEAU

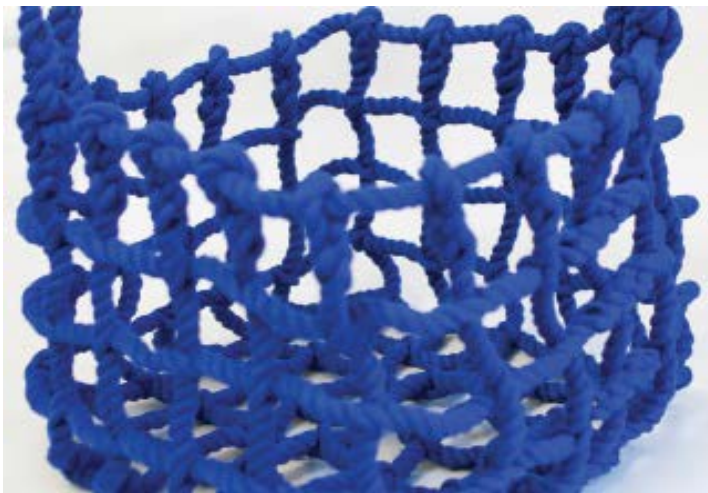
BEAUTY AS UNFINISHED BUSINESS **Plan 3**

COMMISSARIAT: SAM HECHT & KIM COLIN
CITÉ DU DESIGN – LA PLATINE

PISTES PÉDAGOGIQUES

> L'expérience du beau, c'est aussi questionner les modes de conception afin de répondre au mieux aux besoins de l'utilisateur. Pouvez-vous retrouver dans cette exposition des objets répondant aux objectifs suivants :

- facilité d'utilisation
- optimiser la réponse à un besoin
- faire oublier la fonction derrière la forme
- combiner des savoir-faire
- répondre à un problème
- sublimer les matériaux
- revaloriser un produit
- personnaliser un produit

Knot, Shigeki Fujishiro pour Hay © Hay

KNOT / Shigeki FUJISHIRO pour HAY

Knot est un panier polyvalent qui permet une libre appropriation : l'accrocher sur un mur, l'utiliser au sol comme un panier à linge ou même en porte-revues. Fabriqué à partir d'une corde et sans adhésif, il prend la forme d'un large filet. Par ailleurs, son matériau 100% polyester permet un usage en extérieur.

ThinBike ThinBike in white Stephan Zehren & Jörg Schindelbauer pour Schindelbauer Bikes. 2013 © Schindelbauer Bikes

THIN BIKE / SCHINDELHAUER et Graham HILL pour SCHINDELHAUER

Ce vélo est la solution pour les utilisateurs de vélos qui le rangent dans leur appartement. L'intérêt du concept *Thin Bike* réside dans un volume standard du vélo, en apportant des solutions innovantes pour une pratique urbaine : système pliant du guidon et des pédales, poids minime (10kg). Ceci permet de le ranger facilement même dans les plus petites pièces.

AQUA Natural mineral water SeriesNemo pour Aldi © SeriesNemo

AQUA MINERAL NATURAL, AQUA FUENTE ARQUILLO / SeriesNemo pour ALDI, Espagne

La bouteille *Aqua* rompt les codes du design dominant dans l'univers des produits de grande consommation. La verticalité des stries, sa forme légèrement bombée et sa couleur vert d'eau lui offrent une réfraction, une transparence et une coloration qui rappellent les bouteilles en verre. Quant à sa composition, la bouteille est en polypropylène naturel sans addition de couleurs, et son étiquette est imprimée avec deux encres seulement. Elle allie donc recherche esthétique et écologique.

Vakka d'Aalto + Aalto pour LITTLA

VAKKA / AALTO+AALTO pour LITTALA

Vakka est une série de grandes boîtes en contreplaqué. Elles se prêtent à une variété d'utilisation, comme le stockage, mais peuvent aussi être empilées les unes sur les autres, créant ainsi des petites tables d'appoint qui s'intègrent aisément dans toutes les pièces de la maison. Le design de ces objets polyvalents rappelle que le rangement, qui est une problématique essentielle dans tous les intérieurs, peut aussi être un élément esthétique à part entière.

LES SENS DU BEAU

NO RANDOMNESS, LA COHÉRENCE DES FORMES

Plan 9

COMMISSARIAT : OSCAR LHERMITTE
CITÉ DU DESIGN – SITE MANUFACTURE,
BÂTIMENT H SUD

Nous vivons dans un monde où les objets sont omniprésents ; nous interagissons avec eux à longueur de journée au point d'oublier l'aisance avec laquelle ils remplissent leur fonction. En allant d'une simple feuille de papier à un panneau de circulation routière, l'exposition No Randomness met au jour la beauté cachée de ces produits, systèmes et standards industriels en y présentant l'unique détail (une courbe, une dimension, une couleur...) qui justifie leur raison d'être.

No Randomness - La cohérence des formes Panneau STOP Oscar Lhermitte © Arne Zacher

PANNEAU STOP

Au commencement de la signalisation routière, plus la forme d'un panneau contenait d'angles, plus le danger était grand. Peu à peu, les panneaux se sont uniformisés autour de trois formes – le cercle, le triangle et le carré – ne laissant plus qu'un seul octogone : le panneau STOP. Cette spécificité permet aux conducteurs de le reconnaître instantanément partout dans le monde et par tous les temps, mais aussi d'être distingué de dos. Le design de sa silhouette, en jouant sur sa forme plus que sur le pictogramme, lui confère une reconnaissance immédiate et universelle.

No Randomness - La cohérence des formes Format papier A, Oscar Lhermitte © Arne Zacher

FORMAT DE PAPIER A4

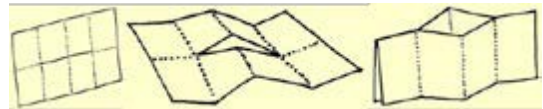
Imaginée au début du XXe siècle, la feuille de papier A4 a permis d'uniformiser les nombreux formats de papier qui rendaient compliquée la classification. Elle mesure 297mm de long par 210mm de large. Et pourquoi pas 300mm par 200mm ? La réponse est mathématique. Le rapport de la longueur sur la largeur est égal à 1,414 qui est égal à $\sqrt{2}$. Il s'agit du seul rapport qui, une fois la feuille pliée en deux dans sa hauteur, conserve la même proportion. Un A4 plié en deux devient un A5, qui plié en deux devient un A6. Le format permet donc d'agrandir et de rétrécir un document sans en altérer les proportions.

PISTES PÉDAGOGIQUES

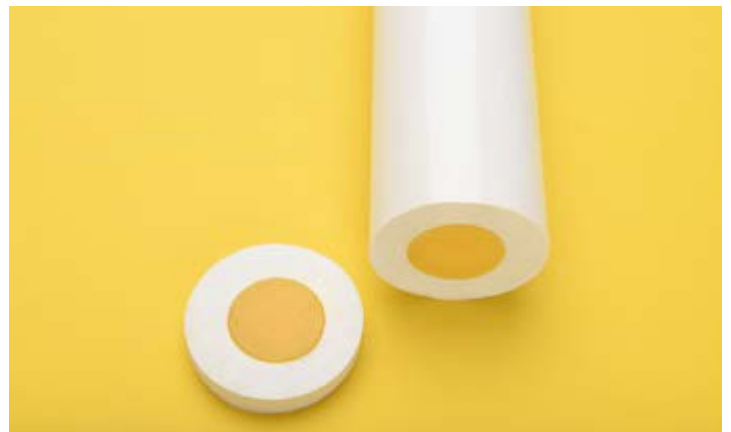
> À partir de l'exemple de la feuille A4, réalisez le pliage Format A0 utilisant la proportion $\sqrt{2}$

> À partir du pliage suivant, réalisez un petit carnet de croquis.

> Comme le commissaire Oscar LHERMITTE, relevez la beauté cachée des objets suivants en présentant le détail qui justifie leur raison d'être : la bouteille de gaz, le clavier AZERTY, la brique KAPLA.

No Randomness - La cohérence des formes Oeuf en barre Oscar Lhermitte © Arne Zacher

ŒUF EN BARRE

Les œufs durs en barre sont le résultat d'un dispositif de fabrication qui consiste à séparer les blancs des jaunes, les cuire dans des moules cylindriques pour les rassembler ensuite. Ce procédé est utilisé dans l'industrie de la restauration qui exige de préparer des salades, des sandwiches et autres plats avec des tranches d'œufs comportant une part égale de blanc et de jaune. Le design intervient alors pour proposer une solution simple à un problème économique (réduction du gaspillage) et esthétique (tranches uniformes).

No Randomness - La cohérence des formes Pâte italienne Oscar Lhermitte © Arne Zacher

PÂTES ITALIENNES

Pour chaque modèle de pâte, la forme suit la fonction. Une forme donnée permet de capturer la sauce d'une certaine manière, de cuire en un certain temps ou de mieux répartir la chaleur. Dans le monde des pâtes italiennes, ce qui apparaît comme un choix esthétique a toujours une explication ergonomique. C'est pourquoi à chaque design de pâte correspond une sauce.

LE BEAU, L'UTILE ET L'OBJET INDUSTRIEL

SERIAL BEAUTY

CITÉ DU DESIGN – SITE MANUFACTURE,
BÂTIMENT H SUD
COMMISSARIAT : GIOVANNA MASSONI & DIETER
VAN DEN STORM

Plan 7

L'exposition est un ensemble de produits de design industriel qui témoignent du lien nécessaire entre diversité et sérialité, régionalisme et globalisme, acte créatif et industrie. Le sens du beau devient ainsi le lieu de l'expérience, l'espace de compréhension et d'interaction entre individus et communautés. À travers une sélection de 20 créateurs internationaux et de 60 entreprises de différents pays et typologies de production, les objets exposés narrent des convergences et des conflits à la base d'une nouvelle culture industrielle.

Coat Rack Bench and Arch Table, par Front pour Gebreuder Thonet Vienna. 2014

COAT RACK BENCH / Front pour Gebreuder Thonet Vienna

Le studio suédois FRONT DESIGN, à travers ce banc porte-manteau, a souhaité revisiter et jouer avec les caractéristiques stylistiques de l'entreprise THONET : le bois cintré et l'assise en paille de Vienne. Le portemanteau emblématique est fusionné avec un banc, pour créer une pièce de mobilier contemporain issu de l'héritage de l'entreprise.

PS Wardrobe - penderie, par Matali Crasset pour Ikea. Crédit photo : Ikea

IKEA PS 2014 armoire penderie / MATALI CRASSET pour IKEA

Cette armoire-penderie s'affranchit de tous les codes par cette trame métallique : un dessin simple et pur qui s'inspire du mobilier industriel. Personnalisable, la grille se transforme en écran grâce aux pièces en plastique de différentes couleurs, permettant d'inventer son propre décor pour jouer sur ce qui est caché et ce qui est montré.

PISTES PÉDAGOGIQUES

> Identifiez dans l'exposition des objets ayant une même fonction (s'asseoir, s'éclairer...) et comparez les formes, les matières...

> Dans l'exposition, chaque designer présente trois objets : trouvez des points communs entre ces objets. Peut-on parler de style propre au designer ?

> Un pays et sa culture ont-ils une incidence sur l'esthétique, les matériaux et les fonctions d'un objet ?

> Aujourd'hui, les nouvelles technologies ne sont pas exclusivement au service de la production industrielle. Elles peuvent aussi véhiculer des possibilités de création individuelle. Sauriez-vous dire pourquoi et comment ?

Serie SFERA - Manhole cover collection The manhole cover placed in the street of Milan. Giulio Iacchetti et Matteo Ragni pour Montini. 2006 - 2015 Crédit : Giulio Iacchetti, Matteo Ragni Photo : Studio Giulio Iacchetti

SERIE SFERA / Giulio IACCHETTI & Matteo RAGNI pour MONTINI

Ces plaques d'égout sont destinées à des espaces publics mais également privés. L'objectif a été d'éviter une opération qui n'impliquait qu'une simple décoration graphique. Chaque plaque d'égout raconte une histoire, un récit de la ville et de ses environs. Par exemple : un motif qui représente la trace laissée par un pneu, souligne l'idée que la plaque peut supporter le trafic urbain régulier.

1 Week Salad Nendo pour Toshiba. 2014 Photo : Akhihiro Yoshida

ONE WEEK SALAD / NENDO pour Toshiba

One Week Salad est l'idée d'une salade qui dure une semaine dans le frigo et dans son emballage. Sa production et son conditionnement font partie d'un plus vaste projet de Toshiba qui reconvertit ses anciennes usines en espaces de productions de légumes, où les conditions sanitaires et hygiéniques sont garanties. Par ailleurs, le packaging met en valeur la différence entre chaque salade (un assaisonnement différent pour chaque jour du mois) par une numérotation de 1 à 31 et un jeu de couleurs.

LES FORMES DE L'INFORMATION

A-T-T-E-N-T-I-O-N

Plan 6

COMMISSARIAT : DAVID - OLIVIER LARTIGAUT ET
SAMUEL VERMEIL
CITÉ DU DESIGN – SITE MANUFACTURE,
BÂTIMENT H SUD

L'exposition A-T-T-E-N-T-I-O-N est structurée autour de quelques notions clefs représentatives des questions liées à l'attention :

- Être attentif
- Faire attention
- L'attention à autrui, le soin
- L'attention portée aux détails
- L'hyper attention due à la surcharge d'informations
- L'attention comme ce qui nous retient, ce qui nous rassemble (communautés d'attention, notamment en ligne)...

En design, l'attention prend des formes multiples que l'exposition A-T-T-E-N-T-I-O-N explore à travers diverses productions relevant du design graphique et des pratiques plastiques liées au numérique.

The Art Of Google Books Severe distortion. Selection from Museum Metallum Auctoris (1739) Krissy Wilson. 2014 Crédit : Krissy Wilson

THE ART OF GOOGLE BOOKS / Krissy WILSON

Ce blog présente les anomalies et les curiosités trouvées dans les ouvrages numérisés de la base de données de Google Books. Ces irrégularités sont dues à des erreurs de la part des employés. En montrant la transition difficile de l'imprimé au numérique, l'artiste nous rappelle les ressources humaines nécessaires pour ce processus de numérisation. <http://theartofgooglebooks.tumblr.com>

GEOGOO.NET Picture taken from the website <http://geogoo.net> JODI.ORG. 2008 Crédit : JODI © ADAGP, Paris 2015

GEOGOO / JODI

Le duo Jodi, pionniers et perpétuels défricheurs du net, pique et pointe les nouveautés, les dangers et les potentialités du net avec ses œuvres déroutantes. Une de leurs cibles : les ubiquistes Google Maps et Google Earth qui ont remodelé notre vision du monde, transformant la Terre en une immense surface commerciale. Via une série de hacks*, l'internaute est emporté dans un tour du monde psychédélique, jonglant frénétiquement avec les icônes ou traquant des figures géométriques dans le territoire, symboles maçonniques et autres sigles ésotériques.

* au sens large, les hacks ou hacking, concernent les activités visant à détourner un objet de sa fonction première, en vue de résoudre ou d'aider à résoudre des problèmes, et cela dans de nombreux domaines.

PISTES PÉDAGOGIQUES

> Pixels – Macro – Micro – Nano : de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Choisissez deux projets dans l'exposition qui nous permettent de passer en un clic de notre univers à la conquête de l'univers.

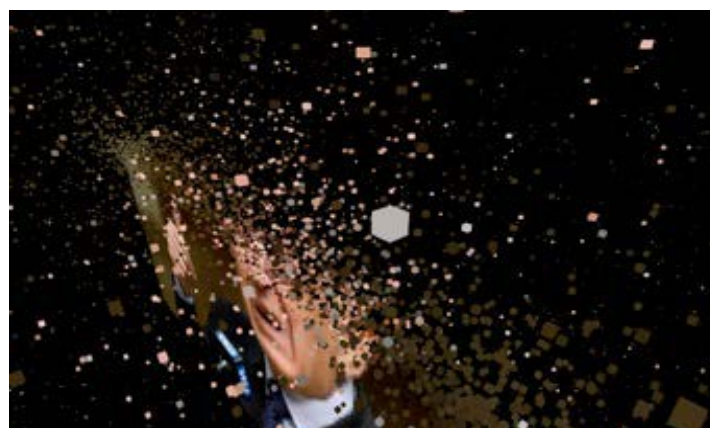
> La révolution Internet bouleverse notre perception du monde. Montrez comment les designers attirent notre attention sur les dangers du tout numérique.

I'm Google Screenshot selection from blog <http://dinakelberman.tumblr.com> Dina Kelberman (2011 - ongoing)

I'M GOOGLE / Dina KELBERMAN

I'm Google est une expérience artistique menée en ligne par l'artiste Dina Kelberman, qui compile des images et vidéos dénichées sur Internet pour former un long flux visuel. Elles s'enchaînent suivant la logique de la ressemblance, la variété d'images qui défilent est impressionnante. La recherche constante d'information sur Google Image et YouTube est devenue monnaie courante ; ce blog est conçu comme une représentation visuelle de ce phénomène. <http://dinakelberman.tumblr.com/>

Addressability Capture d'écran Jeff Guess. 2011 Crédit : Jeff Guess

ADDRESSABILITY / Jeff GUESS

Addressability est un écran, qui s'apparente à une voûte céleste, sur lequel vont se définir pixel après pixel des images hétéroclites provenant de flux RSS. Le programme traite, en temps réel, des dépêches d'information et des images qu'il compose, décompose et recompose pour créer de nouvelles formes, de nouveaux sens. Le dispositif souligne le flux vertigineux, incessant et insidieux de l'information qui nous entoure. Comment saisir notre réalité lorsque celle-ci s'inscrit dans une virtualité hasardeuse, engendrée par un dispositif informatique ?

LES FORMES DE L'INFORMATION

Plan 5

FORM FOLLOWS INFORMATION
COMMISSARIAT : GAËLLE GABILLET & STÉPHANE VILLARD
CITÉ DU DESIGN – SITE MANUFACTURE, H SUD

Cette fiche rassemble des créations qui matérialisent l'invisible. Elle présente des objets dont les contours s'établissent à partir de faits scientifiques, sociologiques ou spirituels. Quand une équation scientifique se transforme en matière, quand la pyramide des âges devient jarre, quand des contenants engagent à la méditation, que fabrique le design ? Produit-il des supports de connaissance ? Propose-t-il des réflexions esthétiques ? Représente-t-il nos croyances ? L'objet devient un relief matériel pour la pensée et l'imaginaire.

PISTES PÉDAGOGIQUES

> Ecologie : les objets ont une seconde vie grâce au recyclage. Comment réemployer ces déchets qui seront demain notre ressource principale ?

> De l'idée à l'objet :

- Observez comment naissent les formes.

- Retrouvez dans l'exposition l'idée, le problème, les données qui ont donné naissance aux objets.

> Observez comment les designers re-pensent le monde ?

L'age du monde (Corée 700) Mathieu Lehanneur. 2013 Crédit : Carpenters Workshop Gallery

L'AGE DU MONDE / Mathieu LEHANNEUR

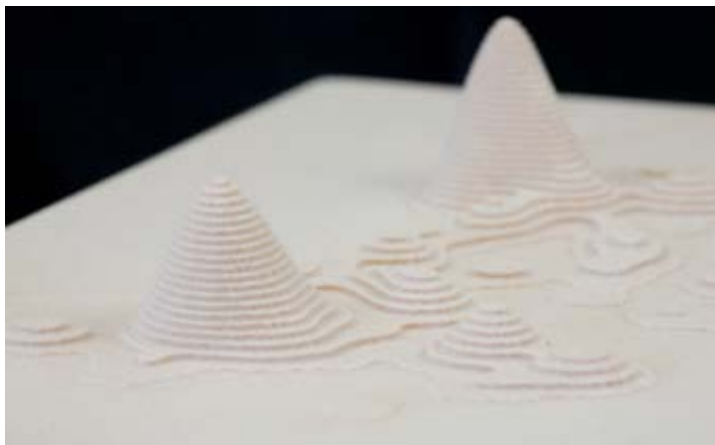
L'Âge du Monde est une modélisation en trois dimensions de la pyramide des âges de chaque pays. Les données statistiques quittent ainsi leur statut graphique pour s'incarner en une curieuse collection de contenants, résumé radical de notre condition d'être au monde. Une vision globale à double niveau de lecture, car il devient vite impossible de ne pas projeter sa propre destinée dans ce panorama où la mort devient architecturale.

Sea Chair Open Source Studio Swine (Alexander Groves & Azusa Murakami). 2012 Crédit : Studio Swine

SEA CHAIR / Studio SWINE

On estime qu'il y a aujourd'hui en moyenne 46 000 morceaux de plastique par kilomètre carré dans les océans. *Sea Chair* est une chaise entièrement constituée de déchets plastiques marins récupérés dans les filets et transformés sur les bateaux de pêcheurs par Studio Swine. Chaque pièce est identifiée par la latitude et la longitude de la collecte de sa matière première. L'objet agit ici comme un prélèvement scientifique de la pollution, il est emblématique de son état des lieux.

Objet data, l'empreinte de mouvement Empreinte de mouvement Orange labs/OLPS/SENS. 2013 Crédit : Frédéric Mit

OBJET DATA, L'EMPREINTE DU MOUVEMENT COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE / Orange Labs – OLPS – SENS

Les *Empreintes de mouvement* sont des sculptures-représentations en 3D qui permettent de voir des déplacements dans l'épaisseur du temps. En d'autres termes, elles représentent les mouvements des habitants sur un territoire. Chaque couche illustre le temps passé à un endroit donné. Là où une personne reste longtemps, se forme la colline la plus haute.

Demain est un Autre Jour (Tomorrow is Another Day) Mathieu Lehanneur. 2011 Crédit : Carpenters Workshop Gallery

DEMAIN EST UN AUTRE JOUR / Mathieu LEHANNEUR

Ce projet a été pensé pour les unités de soins palliatifs. L'objet lumineux permet aux malades de voir la lumière du ciel tel qu'il sera le lendemain selon les prévisions météo. Il use alors du détour aussi trivial que poétique du temps météorologique comme métaphore du temps qu'il reste à vivre.

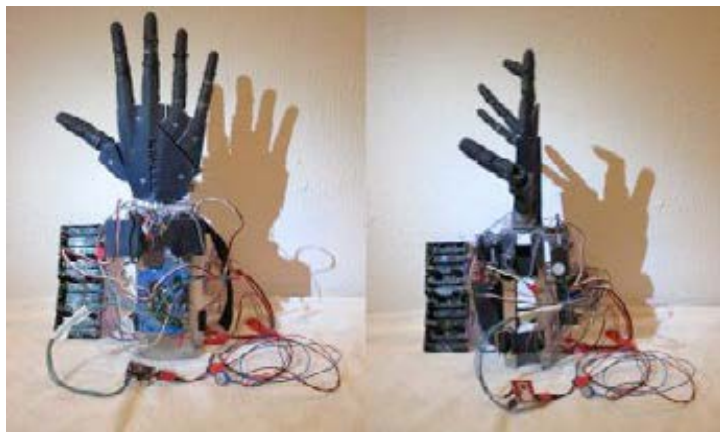
LES FORMES DE L'INFORMATION

HYPERVITAL

COMMISSARIAT : BENJAMIN LOYAUTÉ
CITÉ DU DESIGN – LA PLATINE

Plan 2

Il y a quelques mois un article du *Guardian* évoquait l'ensemble des facteurs qui mèneraient inévitablement à un changement de notre civilisation industrielle, si nous ne changions aucun de nos comportements. Le rapport insiste sur une multitude de critères, auxquels nous devons plus que jamais répondre. Que peut le design pour répondre aux grands problèmes de l'humanité ? *Hypervital* s'intéresse à ces créateurs, à leurs attitudes, à leurs gestes tranchants, explicites, salvateurs, insolents, sincères, équivoques, libres, impertinents, sages, judicieux, engagés, solidaires ou facétieux...

Bionico, prothèse de main opensource. Nicolas Huchet. 2013 © DR

BIONICO / Nicolas HUCHET

Cette prothèse de main, imprimée en 3D et reliée au bras par des capteurs musculaires, s'appuie sur des technologies open source (<http://bionico.org/>) et se distingue par son faible coût de fabrication. Esthétiquement proche de l'assemblage de pièces mécaniques, elle permet une certaine dextérité et souplesse des gestes : lever l'index, tenir de petits objets. Ce projet soulève d'importantes questions d'ordre économique et politique : quelles sont les ressources nécessaires à la fabrication et au développement de ce nouveau type de prothèse ? Dans un futur proche, peut-on espérer la démocratisation de tels objets ?

Sounds From Dangerous Places, pétrole de la mer Caspienne, Azerbaïdjan, CD + Livre. Peter Cusack. 2012 © Peter Cusack

SOUNDS FROM DANGEROUS PLACES / Peter CUSACK

Peter Cusack pratique le *field recording* (l'enregistrement de sons naturels dans divers environnements). Pour son projet *Sounds from dangerous places* il a capturé les sons - et les images - de lieux qui ont connu des catastrophes écologiques d'envergures : Tchernobyl, les champs de pétrole d'Azerbaïdjan, les barrages controversés sur le Tigre et l'Euphrate en Irak et Turquie... des lieux qui recèlent en même temps une beauté terrifiante. <http://sounds-from-dangerous-places.org/>

PISTES PÉDAGOGIQUES

> À partir des projets présentés, pouvez-vous dégager les thèmes abordés dans cette exposition ?

> L'exposition est découpée en sections. Dans chacune d'entre elles, cherchez un projet qui apporte une solution à :

- la maladie
- la pollution
- le conflit
- la mondialisation
- l'univers
- le temps
- les droits de la nature

Décrivez le projet et la problématique à laquelle il répond.

> Au centre de l'exposition, des designers expriment leurs pensées et pratiques du design aujourd'hui. Relevez les mots, qui selon vous, définissent le design.

A Behaviour Changing Syringe ABC syringe Dr David Swann. 2014 Crédit : Dr David Swann

LIFE SAVER SYRINGE / Dr David SWANN

David Swann, un professeur de design à l'Université Huddersfield, au Royaume Uni a mis au point une seringue qui change de couleur dès sa sortie de l'emballage pour atteindre un rouge éclatant après une minute d'exposition à l'air. Il ne s'agit donc pas d'éviter la réutilisation de l'aiguille, mais bien de celle de la seringue qui peut être infectée après une première utilisation.

BEE'S Diagnostic tool 4 (25*16 cm) prototype 2008 Susana Soares. 2007 Credit photo : Susana Soares

BEE'S / Susana SOARES

Les abeilles ont un système olfactif extraordinairement sensible. Elles sont ainsi capables de détecter les phéromones et les toxines, et peuvent être formées pour les identifier. Le projet consiste, grâce à leur odorat, à prévenir et diagnostiquer à un stade précoce, une grande variété de maladie, à l'aide de l'haleine des patients. Chaque objet dispose de compartiments, chacun liés à un diagnostic. Lorsque les insectes détectent une odeur spécifique, ils se dirigent dans « la chambre » correspondante.

SURPRISE ! UNE BEAUTÉ INATTENDUE

VOUS AVEZ DIT BIZARRE ? Plan 15

COMMISSARIAT : BART HESS & ALEXANDRA JAFFRÉ
CITÉ DU DESIGN – SITE MANUFACTURE,
BÂTIMENT H NORD

L'exposition *Vous avez dit bizarre ?* explore la notion de grotesque contemporain au travers d'une quarantaine de projets. Elle réunit des projets de design qui jouent sur les codes du style grotesque pour montrer les implications sociales de nos comportements parfois excessifs. Le grotesque est communément considéré comme un caractère ridicule et exagéré. Cependant, son champ sémantique, mouvant et évolutif, permet d'aborder aussi bien le ridicule et l'absurde. Il questionne bien au-delà des valeurs reçues de la beauté ou du bon goût et nous fait prendre conscience des vices de notre temps.

PISTES PÉDAGOGIQUES

> La notion de beau questionne la frontière entre art et design. En quoi les projets présentés dans l'exposition sont-ils considérés comme des objets de design ?

> Notion d'affect : En quoi ces objets évoquent ils l'attraction ou la répulsion ? Pourquoi les designers s'inspirent-ils de la nature, du monde de l'enfance ?

1:1 collection Silva Lovasova. 2013 Crédit photo : Peter Sit

1 :1 COLLECTION / Silva LOVASOVA

La designer Silva Lovasova a choisi d'agrandir le mobilier d'une maison de poupée tout en conservant les qualités originales de l'objet en plastique. Le moindre défaut est parfaitement restitué : joints grossiers, disproportions, esthétique kitsch. Un décor à la fois familier et grotesque, à mi-chemin entre le fonctionnel et le fictionnel qui révèle l'extrême perfection des nouvelles technologies de prototypage rapide (scannage 3D...) qui modifient le comportement du designer.

Hug Me Si Chan. 2012 Crédit photo : Sara Pista

HUG ME / Si CHAN

Une veste pour le froid et les solitaires. Cette doudoune dispose d'une rangée de mains se serrant autour du porteur qui visent à lui faire sentir « chaleur et amour ». Elle a été conçue pour dénoncer la déconnexion que les humains ressentent souvent par rapport aux autres et nous rappelle que nous avons tous besoin d'un peu d'amour.

Outsider Atelier Volvox. 2010 Crédit : Atelier Volvox

OUTSIDERS / Atelier VOLVOX

Samuel Coendt et Lea Gerber de l'Ateliers Volvox ont récupéré des animaux en peluche de formes et tailles différentes dans des dépôts ventes et des écoles maternelles afin de leur donner une nouvelle vie. Ouverts, inversés et recousus, ces anciens jouets usés redeviennent « nouveaux », avec un look légèrement différent. Malgré une apparence bizarre, les Outsiders restent toujours aussi sympathiques et adorables.

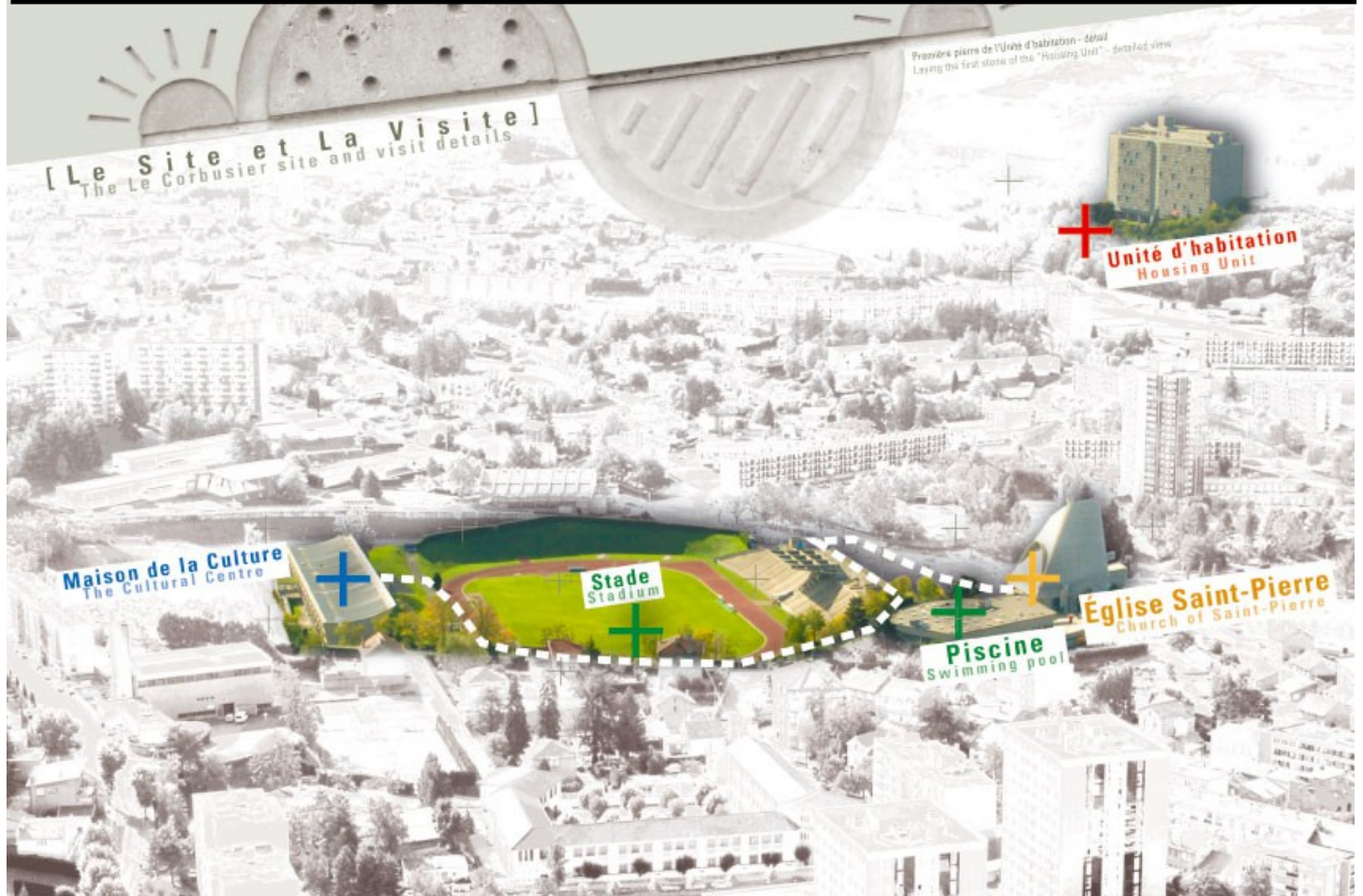

Giant Hairbrush Christopher Jarratt. 2006 Crédit photo : Henry Hunt

GIANT HAIRBRUSH / Christopher JARRATT

Christopher Jarratt propose une brosse à cheveux géante. L'objet, aussi humoristique qu'il puisse être, a été conçu selon les préceptes de l'ecodesigner anglais : bois de cerisier de la région de Cardiff (la sienne), balles de golf de récupération, colle et peinture dépourvues d'ingrédients chimiques - sans oublier la finition à l'huile de tung (ou bois de Chine), garantie sans solvant. Car, même quand il crée pour amuser la galerie, Christopher Jarratt reste un designer *with a conscience*...

SITE LE CORBUSIER à FIRMINY

Dans les années 50, le maire de Firminy, Eugène Claudius-Petit décide de créer un nouveau quartier, le « Firminy-Vert ». Le Corbusier conçoit quatre éléments pour ce quartier : une maison de la culture, une unité d'habitation, un stade et une église. Mais Le Corbusier meurt en août 1965, alors que la maison de la culture vient d'être inaugurée. L'unité d'habitation sera achevée en 1967, le stade mis en service en 1968 et l'église inaugurée en... 2006 !

L'ensemble architectural de Le Corbusier à Firminy est proposé pour figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

PISTES PÉDAGOGIQUES

- > Réfléchir au lien existant entre ces quatre éléments : maison de la culture, unité d'habitation, stade, église
- > Rédigez une promenade architecturale qui permette de rendre compte des aspects et ressentis de ce quartier

L'EGLISE SAINT PIERRE de FIRMINY

Coupe de l'église de Le Corbusier à Firminy

Coupe : vue verticale d'un bâtiment, comme s'il avait été découpé dans le sens de la hauteur

Jeu de lumière dans l'église de Le Corbusier à Firminy

C'est le troisième édifice religieux conçu par Le Corbusier et commandé en 1960 par l'Association paroissiale Saint-Pierre de Firminy-Vert. L'architecte réalise les études pour l'église entre 1961 et 1964 et aura juste eu le temps de fournir les plans définitifs de l'Eglise avant de disparaître en 1965. Le projet, confié à José Oubrière et Luis Miquel, prend corps avec la pose de la première pierre en 1970. Subissant de multiples aléas, notamment financiers, le chantier est cependant stoppé en 1977.

Son classement au patrimoine historique en 1996, avant même son achèvement, lui permet d'échapper à la destruction un temps envisagée. Le socle privé de toit restera ainsi jusqu'en 2004 où, grâce à l'engagement des membres de l'association Le Corbusier pour l'église de Firminy-Vert, du maire de Firminy Dino Cinieri et de la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne métropole, le chantier de construction de l'église reprend vie. Celle-ci est finalement inaugurée en novembre 2006.

La partie haute de l'édifice accueille un lieu de culte dont la première messe fut célébrée le 29 juin 2007, tandis que la partie basse, devenue une annexe du Musée d'art moderne de Saint-Etienne, abrite un centre d'interprétation dédié à l'œuvre de Le Corbusier et des expositions temporaires.

Le projet de Le Corbusier a été globalement respecté, hormis les baies vitrées du socle qui devaient être constituées de pans de verre ondulatoires. Cet aspect a été modifié en vue d'adapter le bâtiment à ses nouveaux usages.

Béton, formes, couleurs dans l'église de Le Corbusier à Firminy

Comprendre pourquoi l'œuvre de Le Corbusier est qualifiée de « brutaliste » :

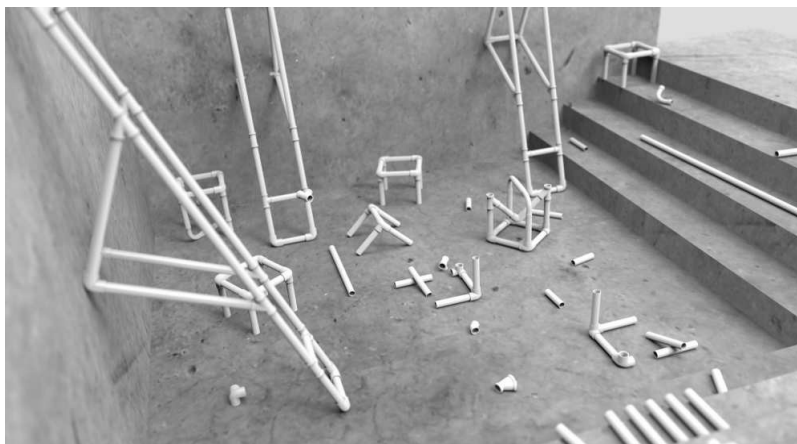
- le terme a été inventé à posteriori et que Le Corbusier ne se l'est jamais appliqué à lui-même ;
- pour Le Corbusier, l'architecture est une synthèse de tous les arts ;
- les points d'ancrage sont : couleur, forme, matière, plan, coupe, volume et surface.
- le brutalisme s'intéresse principalement au béton, qui lui donne son nom (« brut de décoffrage »).

PISTES PÉDAGOGIQUES

- > Rechercher le contexte artistique durant lequel Le Corbusier a exercé des années 20 à sa mort en 1965
- > Réalisez des photographies qui donnent à voir le jeu des formes, des matières, des lumières
- > Le béton, pourquoi avoir utilisé ce matériau ? Quel rendu, quel ressenti...?

INSTALLATION : "Experience Beauty Through Sound".

Le Pavillon acoustique est une exposition interactive en l'église Saint-Pierre Le Corbusier à Firminy, dans laquelle les visiteurs créent eux-mêmes leur dispositif d'écoute en fabriquant des structures.

À l'aide d'un réseau de tuyaux, chacun a la possibilité de créer des structures longues, courtes, droites ou angulaires, et d'entendre de quelle manière les sons évoluent au moyen d'embouts coniques. En effet, les tuyaux en ABS sont d'excellents conducteurs acoustiques, leur qualité d'amplification étant surprenante. Par l'expérimentation, il devient possible de relever les propriétés acoustiques que les différentes formes induisent dans cette installation.

Le rôle du son dans le design a été exploré, entre autres, par le compositeur et architecte Iannis Xenakis. Sensible au lien entre formes et sons dans le domaine de l'architecture, il a créé de nombreuses structures dont on se souvient autant pour le son qu'elles émettaient que pour leur aspect visuel. On lui doit notamment le Pavillon Philips, créé en 1958 avec Le Corbusier pour l'Exposition universelle de Bruxelles, basé sur un étonnant système de spatialisation du son.

"Lorsque l'on observe un bâtiment bien conçu, ce sont ses belles formes que l'on perçoit d'abord, au détriment des sons qu'il produit. On associe souvent l'idée de beauté à des aspects visuels, alors qu'en réalité, la musique et les sons ne sont pas en reste dans notre manière d'appréhender un espace. Avec quels sens examinons-nous la beauté de l'architecture ? Qu'est-ce qu'un son et comment le caractériser ? Est-il fort ou doux ? Émet-il des impulsions ou se réverbère-t-il sur les parois d'une structure ? Quelles évolutions connaissent l'intensité et la forme des sons lorsque l'on modifie cette structure ? Nous n'avons que rarement l'occasion de répondre de manière pragmatique à ces questions", écrit Yuri Suzuki le commissaire et créateur de cette exposition qui s'inscrit dans le IN de la 9e Biennale internationale design de Saint Etienne.

PISTES PÉDAGOGIQUES

- > Comment caractériser les sons dans cet espace architectural ?
- > Quelle est la relation du spectateur à l'oeuvre d'art dans cette installation ?

THEATRE : Monsieur De Pourceaugnac _ Molière

Résumé

Monsieur de Pourceaugnac vient à Paris.
Il doit épouser la fille d'Oronte, Julie, qu'il n'a jamais rencontré et qui aime Eraste.

Julie et Eraste, aidés en cela de Nérine et Sbrigani ; vont tout faire pour que Pourceaugnac fuit et retourne dans son Limoges qu'il n'aurait jamais dû quitter.

Ce qu'il fera lorsqu'il se verra condamné à être pendu et poursuivi, dans une dernière humiliation où il devra même abandonner son sexe.

C'est une succession de personnages, réels ou inventés, qui vont venir faire souffrir Pourceaugnac des pires maux, dans cette farce musicale que Molière a écrit pour le divertissement du Roi ; sans oublier de le dépouiller de tout son argent.

Une farce où tout est faux ; tout est triche ; sauf la douleur et la peur de Pourceaugnac.

Il ne fait pas bon être de Limoges lorsqu'on vient à Paris.

Propositions de pistes pédagogiques autour de « Monsieur de Pourceaugnac » :

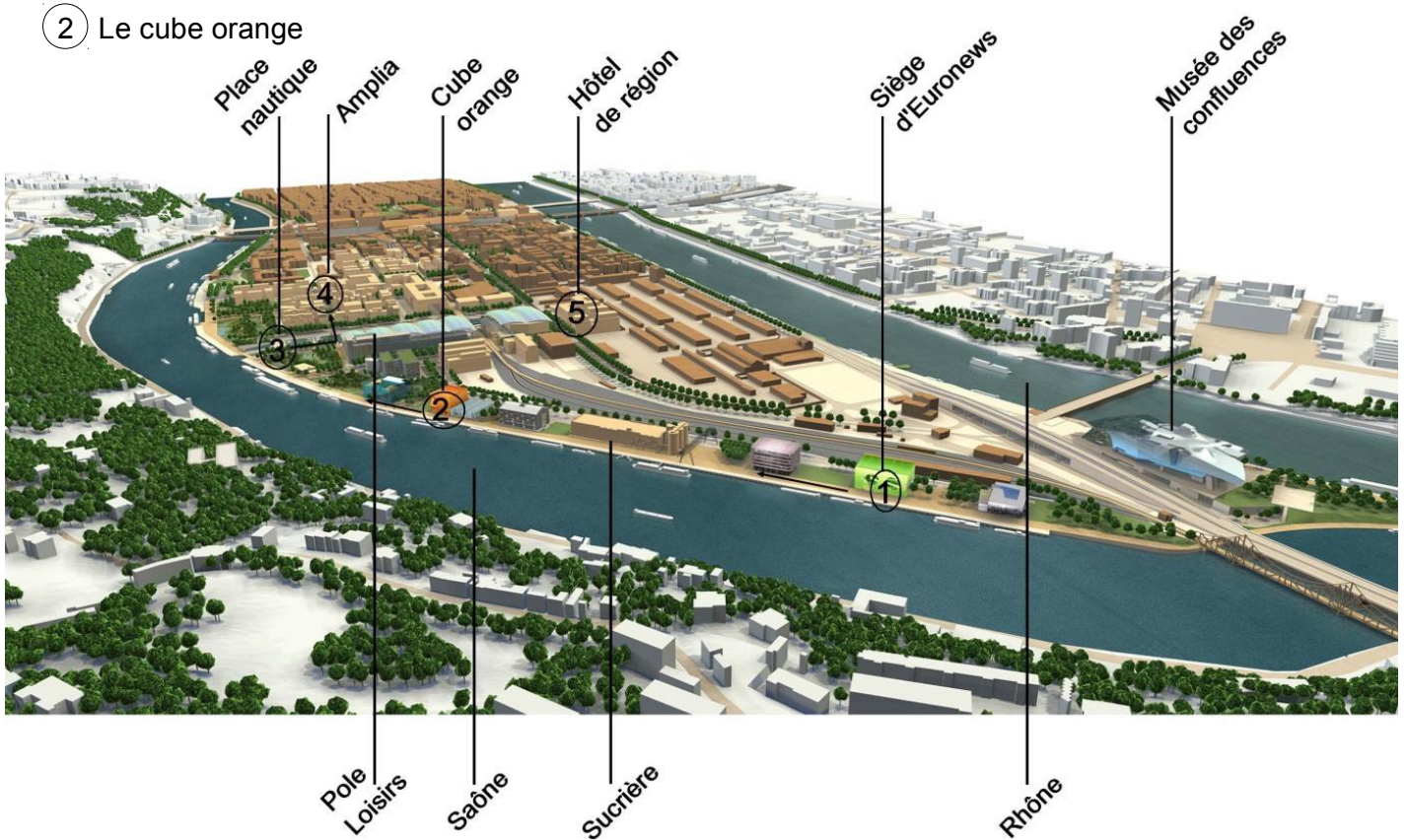
Tout d'abord Molière :

- Le Molière des farces, de la comedia del arte.
- Le Molière du début, du théâtre ambulant et provincial (tour de France, résidence à Lyon...)
- « Monsieur de Pourceaugnac » : l'origine du « Bourgeois gentilhomme » ; en effet, « Monsieur de Pourceaugnac » a servi de canevas à l'écriture du « Bourgeois gentilhomme ».
- L'actualité des textes et thèmes de Molière aujourd'hui,

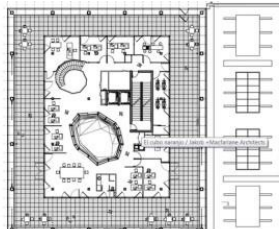
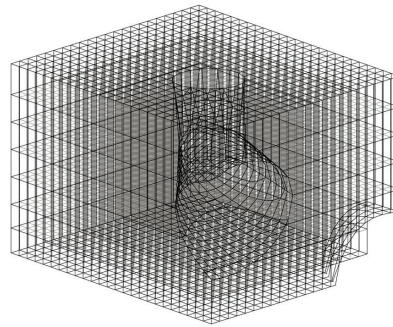
Ensuite les thèmes et le style de notre création :

- Les masques et marionnettes : la possibilité de jeu agrandie par leur utilisation.
- Masques et marionnettes : leur rapport avec l'imaginaire du spectateur.
- Le bouc émissaire : À quoi sert le bouc émissaire (le personnage de Pourceaugnac) dans la société ?
- Racisme et bouc émissaire.
- L'autre, l'étranger.
- Le faux et le vrai : Les idées servent le faux. Société du spectacle.

QUARTIER CONFLUENCE _ LYON

Imaginé par le cabinet d'architectes Jakob+MacFarlane, le Cube Orange joue avec les formes, les volumes et donne de nouvelles perspectives à cette ancienne zone portuaire de la Confluence.

Quelques pistes d'observation

- . Observez les témoins de l'ère industrielle, pont roulant, rails etc.
- . Sur le cube orange, distinguez les principales perturbations volumétriques à partir du cube initial.
- . Observez le plan intérieur et le rapport intérieur/extérieur

QUARTIER CROIX ROUSSE _ LYON

PISTES PÉDAGOGIQUES

- > A partir des différents espaces de vie observés lors de ce parcours, imaginez le portrait d'un habitant de ce quartier.
- > Enseignes, jeux de mots, à vous de créer votre écriture...
- > Observez le mobilier urbain, qu'apporte-il dans l'espace urbain ?
- > Que voit-on au loin ? Comment l'urbanisme rend-il compte de l'évolution de la société ?

QUARTIER CROIX ROUSSE _ LYON

PISTES PÉDAGOGIQUES

- > Repérez les différents styles graphiques de ces fresques. Quel regard portez-vous sur ce mode d'expression ?
- > A quoi, à qui font références certaines de ces fresques ?
- > Autour du street art : comment définir cette pratique artistique ? Recherchez les pionniers de ce mouvement.

LE MUR DES CANUTS _ LYON

Le Mur des Canuts, avant...

En 1986, la société Avenir souhaite faire peindre des décors muraux pour mettre en valeur les cinq panneaux publicitaires installés sur cette façade, hideuse venue urbaine, longeant le boulevard des Canuts. Elle fait appel aux peintres muralistes de la coopérative CitéCréation pour réaliser cette décoration. Ceux-ci demandent de recouvrir l'ensemble des 1 200 m² de cette surface borgne, disponible pour réaliser un trompe-l'œil identitaire typiquement croix-roussien...

In 1986, the company Avenir wanted to use mural paintings to decorate a huge blind facade and highlight five of its advertising hoardings. At that time the wall was a hideous eyesore along the Boulevard des Canuts. It called on the mural painters of the cooperative CitéCréation to carry out the decoration. However, they asked if they could cover the entire 1,200 m² with a trompe-l'œil fresco, illustrating all that's typical of the Croix-Rousse and its unique identity.

Le Mur des Canuts, en 1987...

En 1987, avec les habitants de la Croix-Rousse, les muralistes CitéCréation choisissent de concevoir une œuvre comprenant des immeubles, cours, traboules, escaliers, aux architectures identiques à celle de ce quartier. Ils décident que cette fresque historique deviendra évolutive autour de ce moment de ville. Le plus grand mur peint d'Europe connaît une popularité et une renommée exceptionnelles, au point de s'inscrire rapidement dans le patrimoine vivant de la Ville de Lyon...

In 1987, with the inhabitants of the Croix-Rousse, the mural painters of CitéCréation chose to design a work comprising buildings, courtyards, alleys and stairs, all with architecture mirroring that of this quarter. They decided that their historic fresco would evolve around this urban moment. The largest painted wall in Europe became exceptionally popular and won acclaim, to the point of quickly being included in the living heritage of the City of Lyon.

Le Mur des Canuts, en 1997...

En 1997, Lyon devient la capitale française des murs peints. Motivés par l'énorme succès du Mur des Canuts et de ses millions de visiteurs, les muralistes de CitéCréation décident de faire vivre cette œuvre murale, témoin des changements de la décennie écoulée. Les immeubles s'actualisent, les couleurs des façades se ravivent, des commerces s'ouvrent en rez-de-chaussée, les escaliers s'animent, et les personnages présents dans la première version vieillissent de 10 ans...

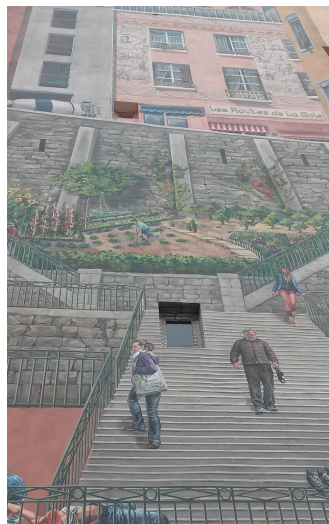
In 1997, motivated by the huge success of the "Mur des Canuts", which made Lyon the French capital of mural painting and attracted millions of visitors, CitéCréation's mural painters decided to enliven this mural work that testified to the changes that had occurred over the previous decade. The buildings had changed, the colours of the facades had brightened, shops had opened on the ground floors, stairways had come alive, and the characters in the first version had aged ten years.

Le Mur des Canuts, en 2013...

Tout en gardant la composition d'origine et l'esprit de cette œuvre murale évolutive, une fois encore, les peintres muralistes de CitéCréation témoignent, dans leur fresque, des nouveaux changements intervenus à la Croix-Rousse. Ils réactualisent les architectures, les façades, les commerces, vieillissent de quinze ans les personnages, complètent les familles, animent les placettes, escaliers et ruelles... avec, dans cette version actuelle, une dimension de ville équitable et durable...

Once again, CitéCréation's mural painters use their fresco to record the new changes that have occurred in the Croix-Rousse, while keeping the original composition and spirit of this evolutive mural work. They have updated the architecture, facades and shops, aged the characters fifteen years, added to families, given life to the squares, stairways and alleys, and given this new version a dimension of urban equity and sustainability.

PISTES PÉDAGOGIQUES

- > Le mur des canuts, que pouvons-nous repérer dans son évolution ?
- > Pouvez-vous nommer les symboles forts de la ville de Lyon ? Si un mur peint devait être réalisé sur une façade d'immeuble à La Rochette, quelles pourraient-être les représentations ?
- > Comment qualifier le style de cette fresque ?

PLAN _ SAINT ETIENNE

PLAN _ LYON

